

Zur Ausstellung *Transatlantische Impulse*

„Like earlier generations of English intellectuals who taught themselves Italian in order to read Dante in the original, I learned to drive to read Los Angeles in the original.“

Reyner Banham, 1971

Aus europäischer Perspektive galt und gilt Los Angeles als städtebauliche Katastrophe ersten Ranges, als wild gewachsene Ansammlung von Städten und Orten, verbunden durch ein verwirrendes Netz von gigantischen Freeways, ein dystopischer Un-Ort, weit vom Ideal einer maßvollen, menschengerechten Stadt entfernt. Als der englische Architekturkritiker Reyner Banham 1965 mit einem Stipendium der Graham Foundation nach L.A. kam, war er hingegen von der Stadt begeistert. Sein 1971 erschienenes Buch *Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies* ist eine veritable Liebeserklärung, nicht nur an die herausragende Architektur von Schindler oder Neutra, sondern gerade auch an die anonymen Alltagsbauten, die Tankstellen und Drive-Ins, die Kultur der Surfboards und Muscle-Cars und nicht zuletzt an die Freeways. Hatte er bis dahin noch nie hinter dem Lenkrad eines Autos gesessen, so genießt er hier die Autobahnkreuze als ästhetisch-kinetische Erfahrung: „The Santa Monica/San Diego intersection is a work of art, both as a pattern on a map, as a monument against the sky, and as a kinetic experience as one sweeps through it.“

Banham's Los Angeles der späten 1960er und frühen 70er Jahre gibt es längst nicht mehr, die Stadt hat sich in den letzten 40 Jahren tiefgreifend verändert. Sein kontroverses Buch ist ein Klassiker geworden, jüngst von der University of California Press erneut aufgelegt. Aber seine Faszination für das Phänomen L.A. ist nach wie vor aktuell und findet einen Wiederhall auch in vielen Werken der Künstler, die seit 1995 ein Stipendium im ehemaligen Heim von Marta und Lion Feuchtwanger in Pacific Palisades absolviert haben. Die Erfahrung der Freeways gehört ebenso zu dieser – mitunter zwiespältigen – Faszination wie die beständige Konfrontation mit den Filmbildern, die für Los Angeles so bezeichnend ist. Auch hier hat Banham die europäische Wahrnehmung der Stadt bereits auf den Punkt gebracht: „Visiting houses in Beverly Hills or Bel Air can be an hallucinating experience; an overwhelming sense of déjà-vu mingles with an overwhelming desire to sidle along corridors with one's back to the wall and to kick doors wide open before passing through.“ Banham selbst hat an der filmischen Hagiografie L.A.'s mitgewirkt; 1972 entstand für die BBC der Dokumentarfilm *Reyner Banham Loves Los Angeles*.

On the exhibition *Transatlantic Impulses*

„Like earlier generations of English intellectuals who taught themselves Italian in order to read Dante in the original, I learned to drive to read Los Angeles in the original.“

Reyner Banham, 1971

Many Europeans continue to view Los Angeles as an urban-design catastrophe of the first order – as an overgrown conglomeration of cities and towns connected by a bewildering network of gigantic freeways, a dystopian non-place remote from the ideal of a measured, humane city. Yet when the English architecture critic Reyner Banham arrived in L.A. in 1965 with a grant from the Graham Foundation, he was enchanted by the city. His 1971 book *Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies* is a veritable declaration of love, not only to the outstanding architecture of Schindler and Neutra but also to the anonymous everyday buildings, the gas stations and drive-ins, the culture of surfboards and muscle cars – and not least the freeways. Although till then he had never sat behind the steering wheel of a car, he was immediately able to enjoy the freeway intersections as an aesthetic-kinetic experience: “The Santa Monica/San Diego intersection is a work of art, both as a pattern on a map, as a monument against the sky, and as a kinetic experience as one sweeps through it.“

Banham's Los Angeles of the late 1960s and early 1970s has long ceased to exist; the city has changed profoundly over the last forty years. His once controversial book has become a classic, recently reissued by the University of California Press, but his fascination with the phenomenon of L.A. is as relevant as ever and is echoed in the work of the artists awarded grants to stay at Villa Aurora, the former home of Marta and Lion Feuchtwanger in Pacific Palisades. The experience of the freeways is as much a part of this sometimes ambivalent fascination as the continual confrontation with cinematic images, so characteristic of Los Angeles. Here too Banham expresses the European experience of the city precisely: “Visiting houses in Beverly Hills or Bel Air can be a hallucinating experience; an overwhelming sense of déjà-vu mingles with an overwhelming desire to sidle along corridors with one's back to the wall and to kick doors wide open before passing through.“ Banham himself contributed to L.A.'s filmic hagiography: in 1972 he appeared in the BBC documentary *Reyner Banham Loves Los Angeles*.

Cinematography and the film industry are a significant point of reference for the exhibition *Transatlantic Impulses*. Central to it are the artists' approaches to the pre-

Cinematographie und Filmindustrie bilden für die Ausstellung *Transatlantische Impulse* einen wesentlichen Bezugspunkt. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung der Künstler mit Gegenwart und Geschichte, Mythos und Realität, Gesellschaft und urbanem Raum in Los Angeles und Kalifornien. Die Themen und Orte werden sowohl in ihrer Funktion als Filmikonen reflektiert als auch unter gesellschaftlichen und ökologischen Fragestellungen untersucht. Strip mining oder die Wasserproblematik von L.A. spielen eine ebenso wesentliche Rolle wie der Glamour Hollywoods. Anders als bei Banham, der noch gegen den blasiert-kulturpessimistischen Blick des intellektuellen Europa auf das beunruhigend fremde L.A. anschreiben musste, zeigen die Werke der Aurora Künstler eine deutliche Ambivalenz gegenüber der Stadt und dem umgebenden Land. Dabei fällt auf, dass viele der Künstler ihren Interessensfokus von der Metropole auf das nähere und weitere Umland verschoben haben. Insbesondere der L.A. River und die Wasserproblematik der Stadt, einem breiteren Publikum vor allem durch Polanskis *Chinatown* bekannt, ist immer wieder Thema der künstlerischen Reflexionen. Aber die Künstler greifen weit über das mittelbare Einzugsgebiet von L.A. hinaus, beschäftigen sich mit der Mojave-Wüste, Zabriskie Point und Death Valley und selbst dem Flugzeug Friedhof in der Sonora Wüste in Arizona.

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung resultiert aus dem Interesse vieler Künstler an den architektonischen Ausprägungen des „Projekt Moderne“. Dieses Interesse trifft sich in L.A. mit der Geschichte der Emigration. Eine Reihe von deutschen und österreichischen Architekten waren zwischen 1920 und 1940 nach Kalifornien ausgewandert, u. a. Erich Mendelsohn, Richard Neutra und Rudolph Schindler. Von Neutra, der bereits 1923 zusammen mit Mendelsohn einige der frühesten Flachdachbauten in Berlin realisierte, gingen wesentliche Impulse für die Entwicklung der kalifornischen Case Study Houses aus. Diese ebenso strengen wie filigranen Bauten inspirieren bereits seit einiger Zeit die zeitgenössische Kunst. Mittlerweile hat sich das Interesse der Künstler von der ersten Moderne auf die Architektur der 1960er und 70er Jahre verschoben. Hier geht es weniger um prägende Bauten als um anonyme urbane und suburbane Strukturen, die so prägend für die Stadtlandschaft von Los Angeles sind. Auch dieser Paradigmenwechsel hat eine Entsprechung in der Geschichte der Emigration: 1964 veröffentlichte der aus Österreich stammende Bernard Rudofsky das epochemachende Werk *Architecture Without Architects*, begleitend zur gleichnamigen Ausstellung im New Yorker MoMA. Ausstellung und Buch waren wesentlich für die kritische Revision der Moderne bis hin zu Reyner Banham und viele Künstler, die in den letzten Jahren in der Villa Aurora gearbeitet haben, befassen sich aufs Neue mit diesen Fragestellungen.

Sabrina van der Ley & Markus Richter

sent and the past, to myth and reality, society and urban space in Los Angeles and California. Just as they are reflected in their function as cinematic icons, the themes and locations are also subjected to social and ecological interrogation. Issues such as strip mining or L.A.'s water shortages play an equal role alongside the glamour of Hollywood. Unlike Banham, who was still forced to counter European intellectuals' unquestioningly negative image of L.A. as disturbing and alien, the work of the Aurora artists shows a noticeable ambivalence towards the city and its outlying areas. It is significant that many of the artists have shifted the focus of their interest from the metropolis to its immediate and wider surroundings. The L.A. River and the city's water problems, exposed to a wider public through Roman Polanski's film *Chinatown*, are repeatedly reflected in the artists' work. Their gaze reaches way beyond L.A.'s wider catchment-area however, extending to the Mojave Desert, Zabriskie Point, Death Valley and even the airplane graveyard in the Sonora Desert in Arizona.

A further theme of the exhibition stems from an interest in the architectural manifestations of the 'project of modernity' shared by many of the artists. In L.A. this interest means an encounter with the history of emigration. Between the 1920s and the 1940s a series of German and Austrian architects moved to California, including Erich Mendelsohn, Richard Neutra and Rudolph Schindler. Neutra who, together with Mendelsohn, had already created one of the earliest flat-roofed houses, in 1923, provided the impetus for the development of the Californian Case Study Houses. These buildings, both austere and filigree, have been an inspiration to contemporary artists for years, but artists' interests have now shifted from early modernism to the architecture of the 1960s and 1970s. There the focus is less on distinctive buildings than on the anonymous urban and suburban structures so characteristic of Los Angeles' cityscape. This paradigm shift also corresponds to the history of emigration; in 1964 the Austrian emigrant Bernard Rudofsky published his epoch-shaping *Architecture Without Architects*, accompanying the eponymous exhibition at New York's MOMA. Both show and book were instrumental to the critical revision of modernity – which included the work of Reyner Banham – and the artists who have worked at Villa Aurora in recent years have repeatedly addressed the issues it raises.

Translation: Steph Morris